

CULTURE AND LANGUAGE, No. 79

ПОЭТИКА РУССКОГО РОМАНСА

Жданов В.Н.

Романс, точнее русский романс, уникальное явление русской культуры, не утратившее свое значение и в настоящее время. Довольно часто романс рассматривался как периферийный жанр русской культуры, может, поэтому не так уж много можно найти исследовательских работ, посвящённых изучению романса. В данной статье хотелось бы в самых общих чертах обозначить наиболее значимые элементы этого феномена русской культуры, совокупность которых мы рассматриваем как поэтику, имея в виду понимание поэтики высказанное Ю.Айхенвальдом. В своей статье в Литературной энциклопедии король русской критики начала XX века определяет поэтику, как «науку о поэтическом творчестве, ставящей себе цель выяснить его происхождение, законы, формы и значение» (2). Подходя именно с такой с этой позиции, мы хотели бы вкратце рассмотреть историю русского романса, его жанровые особенности, значение в русской культуре, а также коротко рассказать о самых известных его исполнителях.

В статьях о романсе в справочной литературе отмечается, что термин романс пришёл из испанского языка (исп. *romance*, значение: исполнять по-испански, а не на латинском языке, так как латинский язык был широко распространён в средневековой Испании и преподавание в университетах, богослужение проводились на латинском языке). Таким образом, первоначальное значение слова *romance* – песня на испанском языке.

Существует два типа романсов. Романс как литературное поэтическое произведение, обычно написанное восьмисложным хореем. В русской литературе в такой стихотворной жанровой форме романс впервые появляется у В.А.Жуковского (романсы "К Нине", "Жалоба", "Желание", "Цветок"). В форме

Поэтика русского романса (В. Н. Жданов)

романса написано лицейское стихотворение А.С.Пушкина "Под вечер, осенью ненастной». В 20-е годы XIXвека романсы стали популярными и небольшие лирические стихотворения, уже написанные разным размером, стали называть романсами.

Другой тип романса, хорошо всем известный в России и всем, кто близок русской культуре, это небольшое вокальное музыкальное произведение. Первоначально романсами назывались вокальные произведения с текстом на французском языке. Считается, что первый русский романс с текстом на русском языке "Уединенная сосна" (музыка Н. Титова, стихи М. Офросимова) появился в 1920 г. Этот год можно считать датой рождения русского романса.

Большинство определений романса, встречающихся в справочной литературе, лишены конкретики и носят довольно обобщающий характер. Например, в Кратком музыкальном словаре (1998) романс определяется как музыкальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением (чаще всего фортепианным). В БСЭ о романсе также говорится, что это «камерное музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным сопровождением». Далее отмечается следующая весьма существенная особенность романса: «мелодия теснее, чем в песне, связана со стихом, отражает не только общий его характер и поэтическую структуру, но и отдельные образы, ритмической и интонационной частности. Инструментальное сопровождение в романсе имеет важное значение, зачастую являясь равноправным с вокальной партией элементом единого целого» (БСЭ).

Для более глубокого понимания природы романса имеет смысл обратиться к эстетике романтизма, поскольку романс появляется в эпоху романтизма и, по сути, является его детищем. Романтический принцип глубокой индивидуализации можно считать главной характерной особенностью романса. Слова замечательного исследователя и знатока романтизма А.В.Карельского о своеобразии романтического мироощущения в полной степени относятся и к

романсу. «Логика заложенного романтиками принципа вела к тому, что произведение искусства могло становиться чисто индивидуальным, единичным самовыражением, не соотносимым ни с какими внеположными критериями верификации... «Меня все возвращает к себе самому», — обмолвился Новалис в «Учениках в Саисе». Это сказано как будто в сугубо натурфилософском контексте, о тождестве познания природы и самопознания. Но это, по сути, и формула всего романтического мироощущения в его последовательном выражении. Его выходы в социальную сферу кончались именно возвращением «к себе самому». (4. 188).

Выражение себя или внешнего мира через себя – это своего рода формула эстетической природы романа. Причём это самовыражение нередко бывает связано с движением, а представление мира в движении -- это другая, весьма существенная константа романтической эстетики. Отсюда во многих романах часто появляется мотив дороги, используются глаголы движения. «Выхожу один я на дорогу», «Я ехала домой», «Еду ли ночью...», «Не уходи, побудь со мною» и др. Мотивы дороги, одиночества лирического героя, его несостоявшейся, прошедшей или вновь обрётённой любви, бренности и тленности бытия, характерные для романтического мировидения, во многом определяют поэтику романа.

Таким образом, главной особенностью поэтики романа было обращение автора к себе, к своему внутреннему миру, передача своих глубоких чувств в мире, меняющегося пространства и времени. В романтической музыке Шопена, Листа, Шуберта появляется чуткое, тонкое и глубокое выражение внутреннего мира человека. То же самое возникает и в романсе. Романс – это абсолютно лирический жанр. Передача состояния души – вот, что является основной задачей этого вокального, музыкально-поэтического произведения. Например, в широко популярном романсе Пуаре «Я ехала домой...» образно и точно передаётся состояние души героини.

Поэтика русского романса (В. Н. Жданов)

Я ехала домой, душа была полна

Неясным для самой каким-то новым счастьем.

Герои романса рассказывают о своей любви, вспоминают, размышляют. Например, в романсе «Отцвели хризантемы» лирический герой смотрит на увядшие цветы хризантем и с горечью рассказывает о своей утраченной любви. В романсе «Пара гнедых» лирический герой, наблюдая похороны старой актрисы размышляет о невзгодах судьбы и бренности жизни. Глубочайшие размышления лирического героя о ночи, природе, жизни и смерти, и жизни внеземной в романсе на стихи М.Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».

Чем отличается романс от песни? Песня может быть военной, походной, праздничной, шутливой. Песню можно петь хором. Под песню можно шагать или работать. Песню можно петь под оркестр. Песню можно петь везде. А романс, как мы говорили, это передача состояния души. Поэтому нельзя маршировать и петь романс. Нельзя его петь в машине или на улице, петь большой компанией. Для романса нужна особая атмосфера. Небольшая полутёмная зала. Тишина. Звуки фортепьяно или гитары. Под оркестр романсы исполняются очень редко. И, конечно, природа романса требует индивидуального исполнителя. Романсы не поются хором. Правда, цыганские романсы, например, «Очи чёрные», исполняются в сопровождении хора.

Обычно выделяют следующие жанры романса: классический, городской, цыганский, жестокий.

Своеобразие классического романса заключается в следующем: 1) музыка написана композиторами-классиками (Глинка, Варламов, Чайковский, Рахманинов и др.). А тексты обычно написаны поэтами-классиками (Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет и др.); 2) исполнителями скорее бывают вокалисты академического стиля; 3) тематика классического романса чаще абстрактно-философская и возвышенная; 4) аккомпанемент, как правило, на фортепиано.

CULTURE AND LANGUAGE, No. 79

Авторы городского романса обычно малоизвестны или даже неизвестны. Например, романс «Гори, гори, моя звезда». В музыкальном сопровождении преобладает гармонический минор. Наиболее частая тема – рассказ о несчастной любви. Широко исполняется эстрадными исполнителями.

Для цыганского романса характерна повышенная эмоциональность, сопровождение хора, аккомпанемент чаще всего на гитаре. Исполнение может сочетаться с элементами танца.

Жестокий романс возникает во второй половине XIX века на базе фольклорного жанра баллада. Традиционный сюжет жестокого романса «совращение девушки коварным соблазнителем. Обманутой остается либо умереть с тоски, либо свести счеты с жизнью, либо отомстить». Для жестокого романса характерны: мелодраматизм, надрывность, трагическая концовка. Например, в романсе «Как на кладбище Митрофановском...» (5. 199). В настоящее время жестокий романс, синтезируясь с блатной песней, во многом трансформировался в форму русского шансона.

Итак, русский романс появляется в начале 19-го века и к концу века приобретает очень большую популярность. В первую половину XIX века музыку к романсам пишут самые известные русские композиторы: Алябьев, Глинка, Чайковский, пишут на стихи Пушкина, Тютчева, Лермонтова. Это время русского классического романса. Его называют «золотым веком» русского романса. Во второй половине века романсы создают композиторы «могучей кучки» Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский, Чайковский, Даргомыжский, Римский-Корсаков, Рахманинов на стихи Фета, Апухтина, Аполлона Григорьева, Майкова, Полонского. Жанровые границы романса значительно раздвигаются. Появляется городской романс, жестокий романс.

На рубеже XIX-XX веков романс становится самым популярным жанром. Отчасти этому помогла техника. В это время появляются граммофоны и пластинки с записями исполнителей романсов. Благодаря граммофону их можно

Поэтика русского романса (В. Н. Жданов)

было слушать во всех уголках России. А это были, действительно, любимцы всей страны, гениальные артисты: Вера Панина, Анастасия Вяльцева, король русского романса Саша Давыдов, Надежда Плевицкая, в исполнение которых романсы становились как бы спектаклями театра одного актёра. Поэзия, музыка, драматическая игра сливались в их пении в единое целое, заставляя зрителей того времени пребывать в состоянии глубокого транса. Вот как описывает пение Саши Давыдова в музыкальной оперетте-мозаике «Цыганские романсы в лицах» самый популярный русский журналист начала XX века В.Дорошевич: «И вот он подошел к рампе. Лицо стало строгим, торжественным. «Пара гнедых, запряженных зарею...» Первое исполнение нового романса. И со второго, третьего стиха зал перестал дышать. Артистка Е.Гильдебрандт покачнулась. Ее увели со сцены. Раисова - Стеша - наклонилась к столу и заплакала. Красивые хористки утирали слезы. В зале раздались

всхлипывания. Разрастались рыдания. Кого-то вынесли без чувств». (3). Цыганку Веру Панину, боготворил Император Николай 2. Анастасию Вяльцеву называли «Золушкой» русской сцены.

Она родилась в крестьянской семье, работала горничной в гостинице и неожиданно стала самой популярной певицей.

Её обаяние было настолько велико, а страсть к пению была настолько сильной, что на концертах вместо запланированных двух/трёх часов она пела пять часов. И публика до двадцати пяти раз вызывала её на бис. И всякий раз, когда выходила на бис, она обязательно исполняла ещё один романс. Нередко её концерты затягивались до утра. По некоторым сюжетам романсов создавались первые киноленты немого кино. Так для звезды российского синемаатографа

Вяльцева Анастасия (8)

Веры Холодной была сделана «фильма (в то время это слово было женского рода) по сюжету романа «У камина».

Время после революции, 20-30-е годы, было скверным временем для романсов. Наступила эпоха маршей и революционных песен. С романсами стали бороться как с буржуазным пережитком прошлого. Над романсами начали смеяться. Отрицательный персонаж Присыпкин в пьесе В.Маяковского «Клоп» появляется на сцене с гитарой и поёт романсы, что В.Холодная в фильме «У камина» (9) должно было вызывать у зрителей смех.

В 60-70-е годы романс снова возвращается в Россию. Романсы начинают часто передавать по радио, по телевидению. Их используют в своих фильмах известные кинорежиссёры: Никита Михалков, Эльдар Рязанов и другие. Довольно часто в фильмах того времени романсы надрывно исполняли под нитару белогвардейцы, то есть, вроде бы отрицательные герои. Но теперь, в отличие от времён Маяковского, все симпатии зрителей были на их стороне. И романс снова начинает занимать довольно большое место в русской культуре. Наверное, правильное было бы сказать в интернациональной русской культуре, потому что известными исполнителями романсов были не только русские певцы. Саша Давыдов армянин, Нана Бригвадзе – грузинка, В.Кобзев, Вера Панина, Валентина Пономарёва – цыганки.

В постперестроечной России, как нам представляется, романс (если иметь в виду наиболее популярный жанр городского романа) отошёл на периферию современной российской культуры и стал узким камерным жанром. Устраиваются концерты романсов, проходят конкурсы, но они привлекают внимание небольшой части любителей. Такого массового увлечения романсами, какое было на рубеже XX -XIX веков и 60-70 годы прошлого века, уже нет.

Поэтика русского романа (В. Н. Жданов)

Литература

1. Ю.Айхенвальд. Поэтика // Словарь литературных терминов: в 2-х т. — М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель.
2. БСЭ (Большая Советская Энциклопедия). Романс. М., Т.22. 1975 .
3. В.Дорошевич В. Саша Давыдов. Электронная библиотека RoyalLib.ru.
4. Карельский А. В. Революция социальная и революция романтическая // Вопросы литературы. М., 1992. N 2. С. 187-226.
5. Тростина. М.А. Жестокий романс: жанровые признаки, сюжеты и образы // Новые подходы в гуманитарных исследованиях: право, философия, история, лингвистика. Межвуз сб. науч. Тр. - - Вып. IV. Саранск, 2003, с.197-202.
6. Краткий музыкальный словарь. М., 1998.
7. Шанурова Ж. Саша Давыдов //Дом русского романа. На сайте:
8. Сайт об А.Вяльцевой. <http://www.rusromans.ru/muzeum>.
9. Сайт о Вере Холодной. <http://www.vholodnaya.ru/f83.html>.